

Formación de profesorado para la utilización de centros de arte como recursos para la educación infantil y primaria

Teacher training for using art centers as resources for pre-school and primary education

AMAIA ARRIAGA*

Artículo completo submetido a 6 de maio e aprovado a 23 de maio de 2015.

*España, docente e investigadora. Doctora por la Universidad Pública de Navarra.

AFLIAÇÃO: Universidad Pública de Navarra, Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Departamento de Psicología y Pedagogía. Campus de Arrosadía s/n. 31006 Pamplona, España. E-mail: amaia.arriaga@unavarra.es

Resumen: Presentamos una experiencia de formación de profesorado (infantil y primaria) para la utilización de centros de arte como recursos educativos. La propuesta se basa en la museología crítica, la pedagogía crítica y perspectivas feministas en educación, así como en la pedagogía por proyectos y corrientes de la educación artística que buscan superar concepciones tradicionales de arte e interpretación.
Palabras clave: Formación de profesorado / museos / museología crítica / pedagogía crítica / proyectos de trabajo.

Abstract: *We present an experience of teacher education for using art centers as educational resources. The proposal is based on the critical museology, critical pedagogy and feminist perspectives in education and on projects based pedagogy and art education tendencies that seek to overcome traditional conceptions of art and interpretation.*

Keywords: *Teacher training / museum / critical museology / critical pedagogy / project based pedagogy.*

Introducción

El plan de estudios de la Universidad Pública de Navarra para el Grado en Maestro Educación Primaria e Infantil, se estructura a lo largo de 4 cursos. A partir del 3er curso los/as estudiantes pueden empezar a determinar su itinerario formativo según sus intereses, eligiendo a lo largo del 6º, 7º y 8º semestre un mínimo de 21 ECTS de asignaturas optativas.

Una de estas asignaturas es Recursos de las Artes para la Educación que tiene como objetivo formar a los/as estudiantes para el uso de centros de arte y otros recursos artísticos de su entorno para la educación infantil y primaria.

La asignatura referida busca garantizar la adquisición de diversas competencias por parte de los/as estudiantes, como: analizar críticamente museos y centros de arte del entorno y conocer su potencial educativo; utilizar estos recursos para apoyar el aprendizaje de las artes y otras materias, y distinguir y adecuar las posibles aproximaciones en educación artística en función de los objetivos educativos.

En este texto se presenta una experiencia de formación en esta asignatura de 6 créditos ECTS, explicando los contenidos que se trabajan, las metodologías que se utilizan para adquirir las competencias que se determinan en el plan de estudios y los métodos de evaluación que se ponen en práctica.

1. Convirtiéndonos en visitantes críticos

Difícilmente pueden los futuros docentes hacer buen uso de los recursos artísticos de su entorno si no los conocen de un modo crítico. Este es uno de los primeros objetivos que nos planteamos en la asignatura. Así, durante las primeras semanas visitamos museos y centros de arte para conocer qué contenidos albergan, cuál es su oferta educativa, pero sobre todo, para analizar estos espacios desde una perspectiva crítica, y convertirnos en lo que Margaret Lindauer (2006) denominó "visitantes críticos".

Para realizar estas visitas, revisamos en el aula la historia de la emergencia del museo público como institución cultural, explicando los cambios que se han dado en sus funciones, en los estilos de los edificios que los albergan y en los diseños expositivos; y los objetivos e intereses a los que estos cambios han obedecido.

En la asignatura nos interesan los planteamientos de análisis y crítica de los espacios expositivos que se han realizado desde las nuevas historias del arte y la museología crítica, así nos basamos y utilizamos textos de gran importancia como *Rituales de civilización* de Carol Duncan, en el que se analizan los museos de arte

Figura 1 · Fundación Museo Jorge Oteiza.
Fuente: http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Museos/Museos+y+colecciones+permanentes/Oteiza.htm
Figura 2 · Museo de Navarra. Fuente: https://www.flickr.com/photos/jacqueline_poggi/11437586614/
Figura 3 · Ejercicio de diseño de una exposición de arte contemporáneo. Primer boceto. Fuente propia.

como "estructuras rituales", construcciones simbólicas y sociales en las que se satisfacen o afirman determinadas creencias y valores, identidades de clase, políticas o sexuales, mediante la dramatización de sus formas y espacios arquitectónicos, itinerarios y narraciones histórico-artísticas (Duncan, 2007, cuarta de portada).

Como práctica visitamos los museos para explorar cómo estos factores enmarcan nuestra experiencia y comprensión del arte en los museos y centros de arte. Para ello nos apoyamos en propuestas concretas de análisis como las que hace Margaret Lindauer (2006) en su texto "The critical museum visitor" en el que detalla el proceso para generar una crítica a una exposición analizando las características visuales, textuales y espaciales de espacios expositivos y los objetivos no declarados que éstas esconden y las ideologías que sustentan.

Para examinar de qué manera los centros de arte utilizan el diseño arquitectónico y de interiores como escenarios que influyen en nuestra percepción y experiencia como visitantes, visitamos la Fundación Museo Jorge Oteiza, lanzando como invitación para la reflexión ciertas preguntas inspiradas o tomadas del texto de Lindauer (2006):

- Buscad elementos en los que el museo se parezca a instituciones como escuelas, iglesias, bibliotecas, sarcófagos, centros comerciales, etc. Si es así. ¿Qué mensajes nos puede transmitir esta imitación?
- ¿Cómo te sientes cuando te acercas y entras? Estás calmado/a, agitado/a, contemplativo/a, confundido/a? ¿Te sientes culto/a, sofisticado/a, agobiado/a, bajo vigilancia, iluminado/a? ¿Qué aspectos arquitectónicos crean esas reacciones?

También visitamos el Museo de Navarra, cuyo objetivo es acercar el patrimonio y la historia de la cultura de Navarra al público. Es por ello un espacio muy adecuado para reflexionar sobre las políticas adquisición y exposición de obras y los intereses e ideologías que sustentan. Por eso para guiar la reflexión sobre este espacio se les proponen preguntas de este tipo:

- ¿Qué objetos se exponen, cómo se exponen y qué discursos, narrativas o relatos ayudan a crear sobre la historia, el arte o la identidad Navarra?
- ¿A qué identidades (sociales, culturales, sexuales, etc.) se les da más y mejor espacio? ¿A cuáles menos? ¿De qué manera?
- ¿Cómo influye el estilo expositivo en la manera en la que piensas en los objetos? ¿Y de qué manera inscribe un/a visitante/a ideal que estaría ideológicamente y culturalmente cómodo/a en la exposición?

Caminos que nos separan

*Propuesta Didáctica para la exposición
Mapamundistas 2014-2015*

Figura 4 · Visita al Centro de Arte Contemporáneo Huarte. Fuente propia.

Figura 5 · Portada de una propuesta educativa.

Fuente: <http://www.mapamundistas.com/wp-content/uploads/2014/10/Caminos-que-nos-separan-2.pdf>

En este punto toma importancia la lectura de textos que ayudan a los /as estudiantes a analizar los museos desde el punto de vista de género como el de Barcenilla (2013) y a reflexionar sobre la importancia de esta mirada en la educación, como los de Guerrero (2014) o López F. Cao (2011).

A partir de las notas que toman en cada una de las visitas los/as estudiantes elaboran un portafolios individual en el que muestran su proceso de aprendizaje y realizan una reflexión crítica sobre los museos visitados, poniendo en diálogo las evidencias encontradas en el museo y la teoría trabajada. Presento a continuación algunas de las reflexiones realizadas por alumnas en sus portafolios:

También se puede ver que existen distinciones de género, donde prima lo masculino sobre lo femenino, puesto que en las exposiciones se puede apreciar una selección casi exclusiva de obras de varones. La cuarta planta es la única sala donde podemos encontrar obras de autoras femeninas como Elena Goñi y Teresa Izu Remirez (Portafolio de una alumna, 2014).

No sé, si el museo considera que ya tenemos suficiente información para enfrentarnos a las obras o si quizás no quiere que sepamos tanta información. Los museos parecen instituciones elitistas pensadas para un tipo de población muy concreto, que aunque su misión sea difundir el patrimonio, al estudiar el diseño de la exposición, parece conseguir lo contrario (Portafolio de una alumna, 2015).

2. Diseñando una exposición de arte contemporáneo

Una vez visitados los museos, se ponen en práctica en el aula procedimientos museográficos como el diseño de exposiciones. Los/as alumnos/as tienen que seleccionar obras de artistas contemporáneos/as locales, crear un discurso positivo, decidir la colocación de las obras y redactar los recursos de interpretación. De esta manera se consigue que conozcan artistas locales y que entiendan, a través de la práctica, la manera en que comisarios/as y centros de arte presentan el conocimiento sobre las obras.

Para este trabajo, tenemos en cuenta otras experiencias de comisariado educativo como la narrada por Pablo Coca y Álvaro Perez Mulas (2011) sobre el proyecto de colaboración realizado por el Departamento de Investigación y Educación del Museo Patio Herreriano y el colectivo de profesores "El Punto Rojo" y que se tradujo en el diseño de una exposición y un programa educativo.

3. Observando y analizando recursos y prácticas

En todas las visitas que realizamos a los museos, somos recibidos por las responsables de las áreas educativas que nos explican el interés educativo de esos centros, su oferta educativa y nos dan cuenta de las estrategias didácticas que

utilizan con los grupos visitantes de educación infantil y primaria, poniéndolas en práctica con nosotros/as también.

Asimismo, en esta fase de la asignatura, el alumnado, organizado en grupos de trabajo, debe comparar actividades y recursos educativos que diferentes museos y centros de arte ofrecen a las escuelas, analizando las tendencias educativas que estos siguen y las concepciones de arte e interpretación que fomentan. Así, acuden como observadores/as a analizar visitas guiadas o visitas-taller y examinan cuadernillos didácticos de centros de arte de todo el mundo. Se eligen recursos que muestren diversidad de propuestas, tanto en relación al público al que se dirigen, como al enfoque educativo e interpretativo que desarrollan. Así, examinamos recursos de las galerías Tate de Reino Unido, de centros de arte de Pamplona o recursos que integran la perspectiva de género como las guías didácticas del Museo Reina Sofía (Bernárdez, López, Fernández, Beteta, 2013) resultado del trabajo conjunto entre un equipo del Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid, la Asociación e-Mujeres y los equipos de varios museos.

Para construir el aparato de análisis desde el que examinar estas prácticas y recursos nos basamos en las diferentes narrativas y tendencias educativas que se dan en los museos que fueron definidas por Carla Padró (2005) y ampliadas por Amaia Arriaga (2011) y las cuatro concepciones de arte e interpretación señaladas por esta misma autora (Arriaga, 2009; Arriaga & Aguirre, 2010). Y para dilucidar en cuál (es) tendencias se inscriben estos materiales educativos, los/as estudiantes analizan los objetivos, contenidos, metodologías y los roles de alumno/a y del educador/a que se dan en los mismo.

Todo este trabajo de reflexión sobre actividades y recursos educativos se vuelca en un portafolio grupal en el que se explica el aprendizaje que los alumnos/as extraen y de qué manera ese aprendizaje influye en lo que se convierte en el último trabajo de la asignatura: el diseño de una propuesta educativa para una exposición de arte contemporáneo. A continuación muestro un ejemplo de análisis de recursos educativos sacado de un portafolio grupal:

A los alumnos no se les da la oportunidad de expresarse, solamente tienen que identificar aspectos visuales, es decir, la obra de arte es una representación de la realidad (mimesis) que debe ser interpretada empleando la observación y descripción (...) por ejemplo: (...) “A este gracioso animal le gusta mucho trepar. Cuando lo hayas descubierto, lo tienes que identificar. ¿De qué animal se trata?” (Análisis de un cuadernillo del Museo de Navarra)

5. Diseñando una propuesta educativa para una exposición de arte contemporáneo. Articulando una pedagogía de proyectos

Como trabajo conclusivo, cada grupo de estudiantes debe diseñar un proyecto educativo para una exposición de arte contemporáneo. Cada año buscamos que esta actividad sea diferente. Durante el curso 2013-2014 los grupos realizaron una propuesta educativa para la exposición Mapamundistas, comisariada por Alexandra Baures y que iba a materializarse unos meses después en un espacio expositivo de nuestra ciudad. Los mejores trabajos del alumnado fueron colgados en la página web de la exposición para su uso por el profesorado visitante.

Este año los/as estudiantes están preparando una propuesta para la exposición de arte contemporáneo diseñada por ellos/as mismos/as previamente en la asignatura. Al final del semestre cada grupo tendrá que presentar la exposición y la propuesta educativa en unos paneles del hall de uno de los edificios de la universidad. Por lo que se convertirá en un proyecto que superará la fase de diseño para hacerse *realidad*.

Para el diseño de la propuesta educativa toma importancia la reflexión y debate sobre proyectos de trabajo. Por eso proponemos lecturas de textos que explican esta forma de abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje (Dominiguez, 2000) y de artículos que dan cuenta de experiencias de proyectos de trabajo realizados en escuelas (Febrer y Ventura, 2004) en los que se utiliza el arte contemporáneo no tanto con el objetivo de conocer artistas y movimientos artísticos sino, tal y como explican las narradoras de estas experiencias, como herramienta desde la que

plantear problemas y preguntas que permitan transitar por cuestiones emergentes en la vida de los niños y las niñas y en su deseo de interpretar y dar sentido a diferentes aspectos de la realidad" (Vidiella, Ventura & Hernández et al. 2004: 68)

Durante el curso 2013-14 invitamos a Sonia Jurío, maestra de educación infantil y a dos educadoras de la asociación Bitartean y profesoras también de la universidad (Betisa San Millás y Nerea de Diego) para que nos explicaran su experiencia dentro del proyecto VACA (Vehiculando el Arte Contemporáneo como Aprendizaje), una iniciativa del Centro de Arte Contemporáneo Huarte dirigida por estas educadoras y que promueve una forma de entender la educación por proyectos a partir del trabajo de alumnos/as y profesores/as con el arte contemporáneo y la cultura visual.

Además para ayudar a los/as estudiantes en el proceso de diseño de la propuesta educativa, todos los años ponemos en práctica en el aula estrategias

didácticas de abordaje de las obras de arte que integran ciertos principios educativos y estéticos:

- a) Que los/as estudiantes participen activa, sensible, dinámica y reflexivamente en el encuentro con las obras de arte que permita una intensa apropiación (simbólica) de las mismas, buscando que comprensión no se produzca solo a nivel analítico- cognoscitivo, sino que progrese hacia el nivel emotivo-estético (Aguirre, 2000).
- b) Que la fuente fundamental para la interpretación de la obra de arte sea su experiencia vital, anímica y cultural de modo que les permita crear interpretaciones propias.
- c) Que la interpretación se desarrolle mediante la elaboración de “*producciones comprensivas*” Aguirre (2005), esto es, utilizar la producción estética como mediadora del conocimiento y productora de significados sobre las obras. Se busca así disipar la oposición entre producción e interpretación tan habitual en las aulas y desarrollar producciones que superen las tradicionales funciones representacionales y expresivas que se les otorga a las artes en las escuelas.

Conclusiones

El diseño de esta asignatura se presenta como ejemplo de formación de profesorado en educación artística desde una perspectiva que se aleja de enfoques basados en la realización de manualidades y que busca construir profesionales reflexivos/as que desarrollen todo su potencial como pensadores/as críticos.

Basándose en los planteamientos de la museología crítica que entiende el museo como un lugar de controversia y poder (Duncan, 1997; Padró, 2005) y siguiendo las recomendaciones de la pedagogía crítica y feminista, busca que los/as futuros profesores/as de educación infantil y primaria se planteen, entre otras cosas, por qué y cómo determinados aspectos de la cultura colectiva, vinculados a los discursos hegemónicos, se presentan en la escuela y en el museo como conocimientos objetivos y verdaderos, legitimando así los intereses dominantes de una sociedad (Apple, 1975)

El diseño de la asignatura busca formar a los/as estudiantes del grado de maestro en la utilización del arte contemporáneo como herramienta para la interpretación de la cultura y para la construcción identitaria, y no tanto como un contenido que aprender, invitándoles a conocer y diseñar proyectos que trabajan en esa dirección.

Además se busca que los/as futuros maestros/as puedan superar las tradicionales y simplistas prácticas de interpretación de las obras de arte basadas en

la observación, identificación y descripción de los aspectos visuales de la obra que se vinculan a una concepción del arte como un hecho eminentemente visual y representacionista (Arriaga, 2009) y que predominan en contextos educativos. Así, se les ofrecen experiencias para que en un futuro puedan diseñar propuestas de comprensión de las obras de arte que ofrezcan un rol relevante a los/as niños/as en la construcción de significados, partiendo de sus experiencias personales y sociales y permitiéndoles construir sus propias interpretaciones de manera consciente, crítica y rica.

Todo esto se enmarca dentro de un interés por la forma de desarrollar los procesos de enseñanza y aprendizaje que ofrece la filosofía de los proyectos de trabajo que permiten un aprendizaje más significativo y más cercano a las experiencias de los/as alumnos/as, confiando en el aprendizaje activo y participativo. El hecho de que los estudiantes del Grado de Maestro visiten críticamente centros de arte y creen exposiciones y propuestas educativas que se harán *realidad*, se integra en esta visión de lo que debe ser la educación, también en ciclos superiores. Así, generando proyectos con fundamento en el mundo real tratamos de limitar el tradicional aislamiento que el aula tiene respecto a la realidad que la circunda.

Referencias

- Aguirre, Imanol (2005) "Educar desde y para la experiencia estética. La educación artística y la formación de los sujetos." En Miranda F. & Vicci, G. (compil). *La Educación artística pre-universitaria*. pp. 3-23. Montevideo: UDELAR. ISBN: 9974-0-0298-2.
- Arriaga, Amaia (2011) "Desarrollo del rol educativo del museo: narrativas y tendencias educativas." *Revista Digital do LAV*. ISSN: 1983-7348. Vol. 7 (4): 1-23,
- Arriaga, Amaia y Aguirre, Imanol (2010) "Un aparato metodológico para analizar las ideas de arte e interpretación que subyacen en discursos y prácticas educativas de museos de arte". *Revista Iberoamericana de Educación*. ISSN: 1022-6508. Vol. 53: 203-223
- Barcenilla, Haizea (2013) "Exponiendo historias de mujeres." *Revista Pikara*. ISSN 2340-3667, [Consult. 2015-05-05] Obtenido el en <http://www.pikaramagazine.com/2013/11/exponiendo-historias-de-mujeres/>
- Bernárdez, Asunción; López Fernández Cao, Marian; Fernández Valencia Antonia & Beteta, Yolanda (2013). *Guía didáctica Museo Reina Sofía*. Madrid: Museo Reina Sofía.
- Coca, Pablo & Pérez, Álvaro. (2011). "Repensar las prácticas educativas en museos y centros de enseñanza." *Arte y políticas de identidad*. ISSN electrónico: 1989-8452 - ISSN impreso: 1889-979X Vol. 5: 13-26.
- Dominguez Chillon, Gloria (2000) *Proyectos de trabajo: una escuela diferente*. Madrid: La Muralla. ISBN: 9788471337009
- Duncan, Carol. (2007) *Rituales de civilización*. Murcia: Nausicaa. ISBN: 978-84-96633-35-3
- Febrer, Merce De. & Ventura Merce (2010) "¿Es real la realidad?." *Cuadernos de Pedagogía*. ISSN: 0210-0630 N° 400: 26-29
- Guerrero, Carmen, (2014) "Cultura patriarcal y educación: museos y exposiciones culturales." *Revista Con la a*. ISSN 2254-268X. N° 29:9-11. Obtenido el 5 de mayo de 2015 en http://conlaa.com/wp-content/uploads/2014/09/29_educacion_y_genero.pdf
- Lindauer, M. I. (2006) "The critical museum visitor." En Marstine, Janet (2006). *New Museum Theory and Practice. An introduction*, pp. 203-225. London: Blackwell. ISBN: 978-1-4051-0558-3
- López Fernández Cao, M. (2011) *Mulier me fecit: Hacia una mirada feminista del arte y su educación*. Madrid: Horas y Horas. ISBN: 978-84-96004-42-9
- Padró, Carla (2005) "Educación artística en museos y centros de arte." En Huerta, R. & De La Calle, R. (2005). *La mirada inquieta: Educación artística y museos*, pp. 137-152. Valencia: Universitat de Valencia. ISBN: 9788437061955
- Vidiella, J., Ventura, M. & Hernández, F. (2004) "Más allá de Lucian Freud: la experiencia del cuerpo en la sociedad." *Cuadernos de Pedagogía*, ISSN: 0210-0630. N° 332: 68-70.